

Ф. И. ШПАЛА.

Курсъ рисованія

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Съ 142 рисунк. и 5 цвѣтн. таблицами.

Книгоиздательство „Сотрудникъ“.
ПЕТЕРБУРГЪ—КІЕВЪ.
1913.

Ц. 70 к. (въ папкѣ).

Ф. И. ШПАЛА.

КУРСЪ РИСОВАНІЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Съ 142 рис. и 5 цвѣтн. таблицами.

Книгоиздательство «Сотрудникъ».
ПЕТЕРБУРГЪ—КІЕВЪ.
1913.

Кіевъ, Типографія С. Г. Слюсаревскаго и А. И. Филиппова.
1913.

Предисловіе.

Почти пятьдесятъ лѣтъ нужно было, чтобы такъ называемый натуральный методъ преподаванія рисованія завоевалъ себѣ за границей исключительное мѣсто Только послѣ полученія прекрасныхъ результатовъ въ сѣверо-американскихъ школахъ, наши сосѣди на западѣ начали разрабатывать новую систему художественнаго образованія.

Теперь новый преподаватель, спрятавши гипсъ и стѣнныя таблицы, предлагаетъ рисовать плоды, птицъ, животныхъ. вообще все то, что находитъ подходящимъ въ окружающей его обстановкѣ.

Изученіе природы, исканіемъ новыхъ формъ ея, за границей оживило художественную промышленность. Ремесленникъ научился украшать предметы своего производства. Рисованіемъ стали пользоваться при обученіи другимъ предметамъ и отвели ему должное мѣсто въ программѣ обученія. Оказалось, что художественное образованіе при правильной постановкѣ дѣла, до извѣстной степени, доступно всякому.

Учащіеся стали наблюдать окружающую ихъ жизнь, изучать природу. Природа стала для нихъ близкой, они стали замѣчать ее, находить въ ней красоту. Видѣнное научились графически изображать и примѣнять къ практической жизни. Такимъ образомъ рисованіе явилось одной изъ формъ изложенія своихъ мыслей и наблюденій.

Все это за границей. У насъ же осталось все по прежнему. Въ широкихъ слояхъ населенія и среди интеллигенціи наблюдается полное отсутствіе художественнаго вкуса, отражающееся на всей русской жизни вообще, а въ особенности на развитіи промышленности и торговли, т. е. тѣхъ отраслей народной жизни, въ которыхъ художественный вкусъ необходимъ и гдѣ примѣненіе его безгранично.

Причинъ, послѣдствіемъ которыхъ явилось такое печальное положеніе вещей, очень много и распространяться о нихъ не входитъ въ задачу настоящаго труда.

Ф. И. Шпала.

Приступая къ изложенію второй ступени обученія рисованію, я долженъ сказать, что многіе изъ пріемовъ, вошедшихъ въ первую ступень, найдутъ и тутъ примѣненіе.

Такъ рисованіе на заданныя темы, рисованіе по памяти предметовъ, сценъ, вырѣзываніе ножницами, будутъ здѣсь также умѣстны, какъ и на первой ступени обученія.

Вначалѣ слѣдуетъ рисовать только типичныя формы предметовъ: чѣмъ проще, тѣмъ доступнѣе и понятнѣе будетъ рисунокъ дѣтямъ. И нельзя требовать отъ учениковъ больше, чѣмъ они могутъ дать въ данномъ возрастѣ. Такъ, хорошій набросокъ можетъ считаться вполнѣ достаточнымъ; рисунокъ долженъ служить для упражненія, а не для выставки.

Большое вниманіе мы должны удѣлить устройству класса. Коменскій сказалъ: „школа должна быть построена со вкусомъ, классъ долженъ быть веселымъ, чистымъ, полнымъ предметовъ, на которыхъ глазъ можетъ остановиться съ пользой и удовольствіемъ, стѣны разукрашены картинами и рисунками“. Больше двухсотъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, но мы и теперь можемъ только присоединиться къ сказанному. Разсматриваніемъ картинъ развивается вкусъ.

Хорошо исполненныя литографіи или фотографіи съ картинъ русскихъ художниковъ должны занять первое мѣсто. При этомъ онѣ должны быть смѣняемы черезъ опредѣленное время, приблизительно разъ въ двѣ недѣли. Также стильные орнаменты, фотографіи извѣстныхъ зданій, характеризующихъ разныя эпохи, напримѣръ: египетскія пирамиды, греческія и римскія постройки, визан-

Ф. Ш.

тійскіе, готическіе, временъ возрожденія и русскіе памятники искусства и т. п. Портреты знаменитыхъ людей, удачные рисунки и композиціи учениковъ, фотографіи животныхъ, птицъ, растеній, — все должно быть предоставлено для наблюденія учениковъ.

Если предстоитъ ученикамъ задача — иллюстрировать, напримѣръ, басню „Лисица и ворона", желательно за нѣсколько дней до урока вывѣсить фотографію или рисунокъ съ лисицы для наблюденія, не предупреждая, однако, какова будетъ задача.

Замѣчается, что ученики вначалѣ лучше рисуютъ по памяти, чѣмъ съ натуры. Поэтому заставляемъ учениковъ чаще рисовать по памяти и нарисованное сравнивать съ натурой, развивая такимъ путемъ ихъ наблюдательность. Послѣднее качество весьма слабо развито у дѣтей, особенно у дѣвочекъ: онѣ гораздо позднѣе усваиваютъ перспективныя сокращенія, чѣмъ мальчики, но, въ свою очередь, композиціи удаются дѣвочкамъ лучше, чѣмъ мальчикамъ.

Уже въ раннемъ возрастѣ нѣкоторыя дѣти проявляютъ большія способности въ рисованіи съ натуры по впечатлѣнію. Но часто тѣ же дѣти сильно отстаютъ отъ сотоварищей, когда дѣло касается композиціи. Тутъ, обыкновенно, выступаютъ новыя силы, отстающія при рисованіи съ натуры.

Раньше чѣмъ приступить къ описанію предлагаемыхъ рисунковъ, я долженъ сказать, что всѣ рисунки должны быть исполняемы въ бо́льшемъ размѣрѣ, чѣмъ въ руководствѣ.

Ученики должны получить нѣкоторый техническій навыкъ и поэтому начинать рисованіемъ съ доски простыхъ узоровъ изъ прямыхъ линій. Преподаватель имѣетъ заготовленные изъ толстой бѣлой бумаги небольшіе квадраты, треугольники, кружки и т. д. Упомянутыя фигуры прикрѣпляетъ кнопками къ доскѣ въ извѣстномъ порядкѣ (напримѣръ, рядомъ). Когда ученики нарисовали, преподаватель повертываетъ фигуры подъ извѣстнымъ угломъ, отчего получится новый образецъ,- и такъ до

вторяетъ нѣсколько разъ съ разными фигурами и при разныхъ сочетаніяхъ. Къ фигурамъ рисуются на доскѣ мѣломъ стебельки въ томъ или другомъ направленіи. Съ помощью перемѣщенія фигуръ въ разныхъ направленіяхъ мѣняются узоры. Фигуры для узоровъ должны быть одинаковой величины, чтобы можно было ихъ комбинировать между собою. Такъ, напримѣръ, сторона квадрата, основаніе треугольника, діаметръ окружности будутъ по 10 см. и т. п.

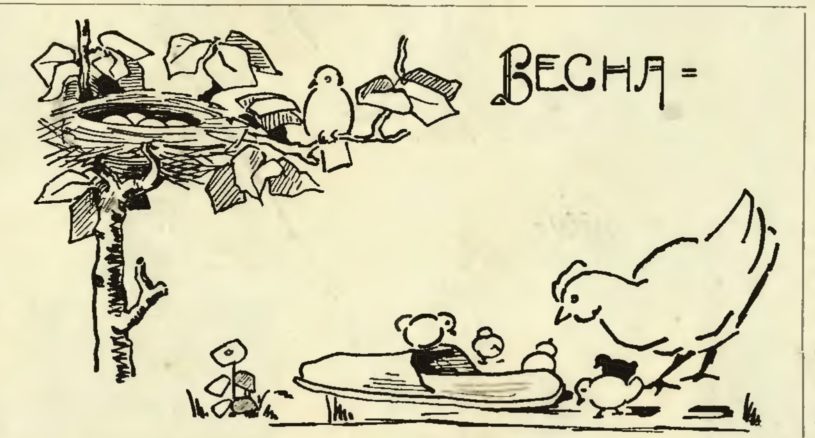
Полученные узоры дѣти зарисовываютъ карандашемъ, или кистью безъ предварительнаго контура какой-нибудь темной, нейтральной краской. Ученики могутъ сами вырѣзать, каждый для себя, подобныя фигуры и комбинировать ихъ въ новые рисунки. Способъ очень удобный и увлекательный для дѣтей.

Подобное занятіе—составлять рисунки изъ фигуръ, продолжается нѣсколько уроковъ. При чемъ, въ концѣ, раскрашиваются узоры разными красками, согласно образцамъ на доскѣ.

Для этой работы употребляются фигуры, раскрашенныя въ разные цвѣта или вырѣзанныя изъ разноцвѣтной бумаги. Эти же фигуры можно заполнять какимъ-нибудь рисункомъ.

Параллельно съ вышеуказаннымъ пріемомъ ученики рисуютъ съ доски простой геометрическій орнаментъ, который обводятъ вначалѣ карандашемъ, а впослѣдствіи тушью и закрашиваютъ. Ученикъ знакомится съ красками и ихъ смѣшиваніемъ. Менѣе успѣвающіе ученики рисуютъ только карандашами, болѣе успѣвающимъ узоръ усложняется прибавленіемъ какого-нибудь мотива.

Для успѣшнаго рисованія красками нахожу нужнымъ рекомендовать слѣдующія краски: 1. Карминъ красный, 2. Киноварь красная, 3. Сіена жженная, 4. Охра желтая, 5. Хромъ желтый (свѣтлый), 6. Кадмій темный, 7. Кобальтъ, 8. Парижская синяя, 9. Нейтральтинтъ, 10. Киноварь зеленая темная, 11. Зеленая желтоватая (свѣтлая), 12. Бѣлила, 13. Бронза золотая, 14. Черная.

Предложенные образцы должны быть нарисованы въ значительно увеличенномъ видѣ. Не слѣдуетъ рисовать всѣ фигуры по очереди: болѣе сложныя изъ нихъ могутъ быть задаваемы болѣе успѣвающимъ ученикамъ отдѣльно, остальные будутъ рисовать ихъ впослѣдствіи. Раньше, чѣмъ обводить тушью, учитель просматриваетъ рисунки. Симметричные узоры получаются вырѣзаніемъ ножницами изъ бумаги, а также и при помощи зеркала, которое кладется подъ прямымъ угломъ къ нарисованному узору. Отраженіе въ зеркалѣ вмѣстѣ съ нарисо-

ваннымъ составляетъ иногда весьма оригинальный орнаментъ, мѣняющійся при каждомъ передвиженіи зеркала.

Листы 7, 8, представляютъ мотивы для срисовыванія съ доски. Къ рисованію кистью, безъ предварительнаго контура, приступаемъ съ извѣстною осторожностью. Допускается набросать лишь нѣкоторыя вспомогательныя линіи. Для упражненій могутъ служить чернила, тушь или темная краска. Рисованіе производится съ доски, по памяти и съ натуры.

Слѣдующимъ упражненіемъ будетъ сочиненіе и рисованіе красками въ болѣе крупномъ масштабѣ. На Л. 13 примѣнены листья акаціи, какъ мотивъ, и въ трехъ видахъ показано, какъ его можно примѣнить къ сочиненію простого узора. Вѣтку акаціи ученики должны себѣ принести сами, учитель покажетъ, какъ ее разложить. Для болѣе успѣвающихъ учениковъ можно усложнить дѣло прибавленіемъ какихъ-либо украшеній.

Рекомендуемъ такой способъ: фонъ спрыснуть темной краской изъ пульверизатора. Части рисунка, которыя желаемъ имѣть чистыми, закрываемъ во время вспрыскиванія бумагой. Подобныя украшенія могутъ быть сдѣланы съ

Сочиненіе узоровъ при помощи штампа.

Рисованіе перьевъ
съ натуры.

помощію другихъ листьевъ или цвѣтовъ. Самыми благодарными образцами для рисованія красками на настоящей ступени обученія будутъ осенніе листья и перья птицъ.

Рисованіе листьевъ, плодовъ и другихъ предметовъ съ натуры повторяется на всѣхъ ступеняхъ обученія. Только усложняется способъ передачи, и повышается требованіе правильности изображенія. Предметы изображаются съ натуры карандашемъ или кистью.

Наброски деревьевъ предполагается рисовать сначала по памяти, а потомъ съ натуры во время рисованія на открытомъ воздухѣ.

Для упражненій въ технической ловкости можно предложить рисованіе спирали, при исполненіи которой слѣдуетъ проводить линію однимъ движеніемъ руки, а не короткими штрихами. Подходящимъ упражненіемъ для примѣненія спирали можно считать сочиненіе узоровъ для рѣшетки, перилъ, кронштейновъ и тому под., а также и узоровъ для вышивокъ разнаго рода.

Композиція узоровъ при помощи мотивовъ, взятыхъ съ натуры, частичная стилизація ихъ, будетъ довольно сложнымъ упражненіемъ. Ученики приносятъ себѣ листъ клена, дуба, или какое-нибудь растеніе. Рисуютъ его съ натуры. Выучивъ его форму, стилизуютъ ее и составляютъ какой-либо узоръ при помощи преподавателя. Болѣе талантливые — самостоятельно.

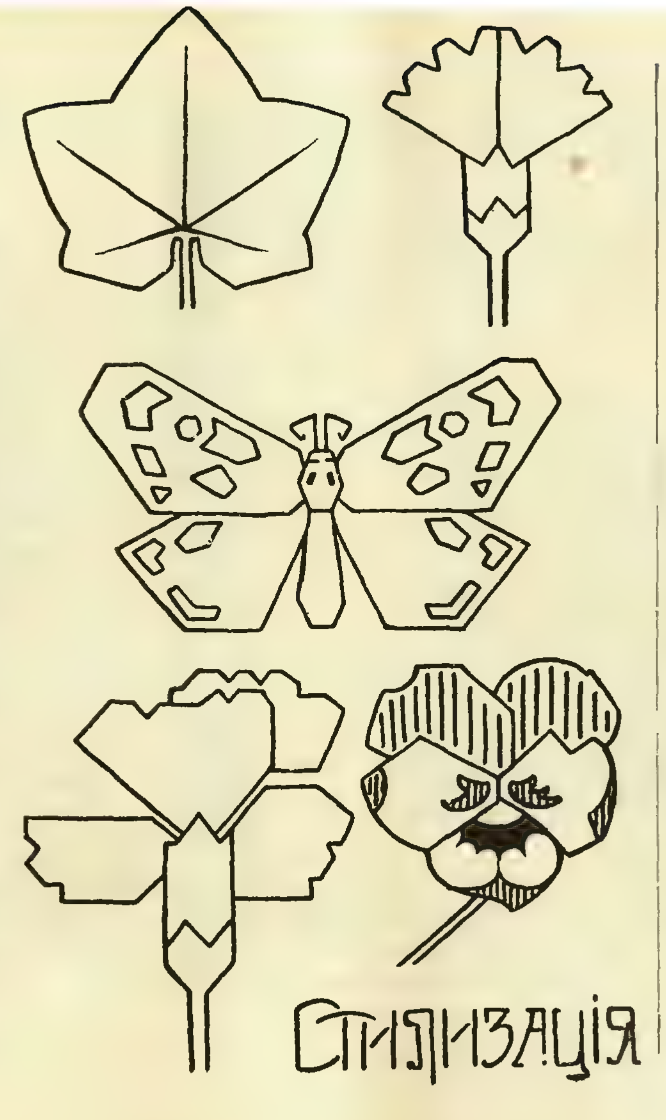
Иллюстрированіе басенъ, сказокъ, разсказовъ, сценъ изъ окружающей жизни, наброски съ натуры,—все будетъ весьма кстати, все это нужно постепенно усложнять, привлекая дѣтей къ самостоятельности.

Приступая къ иллюстраціямъ, первое время предупреждаемъ, какая будетъ задана басня или сказка, чтобы ученики имѣли возможность подготовиться къ работѣ, разсматривая подходящія картины

или дѣлая наблюденія изъ окружающей ихъ жизни и природы. Желательно, чтобы ученики приготовляли себѣ наброски для предполагаемой иллюстраціи.

Наброски, или такъ называемое быстрое рисованіе, какъ съ доски, такъ и съ натуры, слѣдуетъ задавать очень часто преимущественно карандашемъ. Наброски можно примѣнять и на урокахъ русскаго языка. Преподаватель въ простыхъ штрихахъ рисуетъ на доскѣ какую-нибудь картину, напримѣръ: рѣку, дѣти ловятъ рыбу; на берегу домъ. Дѣти зарисовываютъ себѣ картинку и разсказываютъ или излагаютъ письменно содержаніе ея. Зарисовывая себѣ ее, ученики могутъ прибавить кое-что отъ себя.

Приведу теперь нѣкоторыя задачи для рисованія по памяти. Нарисовать летящую бабочку, щуку, сазана, курицу, пѣтуха; листья яблони, дуба, орѣха, клевера, розы, клена; открытый зонтикъ; свой домъ, школу; чашку, изъ которой пьютъ чай; тополь, черешню, яблоню, цвѣтокъ въ горшкѣ, разную

зелень, лодку на рѣкѣ, пароходъ, паровозъ, и др.

Также можно показать какой-нибудь предметъ, или рисунокъ на одну минуту и, спрятавши, заставить нарисовать то, что ученики видѣли. При болѣе сложныхъ вещахъ можно черезъ нѣкоторое время предметъ опять показать для возстановленія его въ памяти.

Наравнѣ съ рисованіемъ должна быть введена лѣпка изъ глины. Въ первый годъ занятій лѣпкой ограничимся, главнымъ образомъ, лѣпкой по памяти животныхъ, людей, фруктовъ и т. п. На ряду съ этимъ лѣпимъ геометрическія тѣла и предметы, сходные съ ними по формѣ. На этой ступени обученія не нужно особыхъ инструментовъ, достаточно одного деревяннаго ножика.

Время отъ времени задаемъ ученикамъ сочинять самостоятельно орнаменты для какой-нибудь опредѣленной цѣли, напр.: украшеніе полосы, предназначенной для вышивки: тарелку, обложку книги, пасхальныя яйца, коробки, корзи-

Бабушка и внучка.
Какъ Маша с Ваней въ школу ходили.

ночки, стѣнной календарь, рамку для фотографіи и тому под.

Коробки, которыя должны украшаться, ученики при-

носятъ съ собою или сами склеиваютъ изъ картона. Для сочиняемыхъ рамокъ ученики приносятъ картинки, открытки, которыя наклеиваютъ на свое произведеніе. Ручной трудъ (картонажныя работы) въ данномъ возрастѣ имѣетъ большое значеніе для художественнаго развитія дѣтей. Они получаютъ представленія о фигурахъ и тѣлахъ, а главное учатся примѣнять рисованіе къ дѣлу, украшая предметы, ими сдѣланные. Многіе изъ предложенныхъ мною рисунковъ весьма пригодны для украшенія картонажныхъ работъ.

Тамъ, гдѣ ручной трудъ почему-либо нельзя ввести, ученики всегда могутъ достать коробки различной формы и величины, обклеиваютъ ихъ бумагой и украшаютъ рисунками своего сочиненія въ краскахъ. Упомяну еще о нѣкоторыхъ предметахъ, украшеніе которыхъ будетъ полезно и интересно для учениковъ: заглавныя буквы, заголовокъ для письма, для книги, открытки, украшенія для карточки

блюдъ (меню), вышивки для воротничковъ, рукавовъ, украшенія для программъ вечеровъ, объявленій и т. д.

При сочиненіи болѣе крупныхъ узоровъ, какъ, напримѣръ, афишъ, можно примѣнить печатаніе съ помощью штамповъ изъ линолеума. Образецъ вырѣзается на линолеумѣ; фонъ, т. е. то, что не должно печататься, снимаемъ ножикомъ или стамеской, штампъ закрѣпляемъ на дощечкѣ, чтобы не гнулся. Болѣе мелкіе штампы вырѣзаются перочиннымъ ножомъ изъ мягкаго дерева. Въ нашемъ распоряженіи должно быть большое количество элементарныхъ узоровъ разной величины. При помощи типографской подушки печатаемъ на отдѣльныхъ листахъ разные узоры, сочетая имѣющіяся фигуры. Для усложненія орнамента, или для большаго разнообразія, прибавляемъ отъ руки какой-нибудь рисунокъ и закрашиваемъ по своему усмотрѣнію.

Вышеупомянутой работѣ будетъ соотвѣтствовать рисованіе по трафарету, особенно по матеріи, несмывающимися красками. Удѣляя сочиненію узоровъ значительное количество времени я руководствуюсь тѣмъ соображеніемъ, что одной изъ цѣлей графической грамотности является пріученіе учащихся къ самостоятельному творчеству. Будь это творчество орнаментное или развивающее только фантазію ученика—это безразлично. Я также убѣдился, что многіе ученики обладаютъ природ-

нымъ даромъ составлять узоры, и наилучшимъ образомъ использовать ихъ для украшеній.

Случается, что тѣ-же ученики въ рисованіи вообще слабы, сочиненіемъ же узоровъ увлекаются, что значительно поднимаетъ ихъ интересъ къ рисованію.

Поэтому рисованіе должно быть возможно разнообразнымъ въ примѣненіи тѣхъ или другихъ пріемовъ.

Композиція узоровъ, какъ средство, развивающее индивидуальныя способности учащихся, должна быть введена не только въ промышленныхъ, но и общеобразовательныхъ училищахъ.

При современныхъ методахъ обученія рисованію главнымъ источникомъ, какъ образцомъ высшей красоты, служитъ живая природа. Ограничиться однимъ копированіемъ ея недостаточно, нужно учиться также примѣнять рисуемое; искать въ природѣ новыя формы, ихъ при надобности стилизовать и таковыя примѣнять при составленіи узоровъ для украшеній разныхъ предметовъ. На стилизацію и композицію должно быть обращено больше вниманія, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ.

Домашнія сочиненія учениковъ.

Орнаментъ беретъ свое начало въ геометріи, фантазіи и природѣ. Природа, какъ самый богатый, неисчерпаемый источникъ красоты, служила образцомъ какъ въ древнія времена, такъ и теперь.

Мотивы могутъ быть взяты изъ природы безъ измѣненія, или стилизованы. Въ одно и то же время примѣнять оба способа не слѣдуетъ.

Узоръ долженъ состоять только изъ стилизованныхъ, или только изъ реальныхъ мотивовъ.

Бываютъ, однако, случаи, когда примѣняется природа въ натуральномъ видѣ, а нѣкоторыя части, смотря по обстоятельствамъ, выпускаются, или, наоборотъ, прибавляются, оставаясь сами по себѣ не стилизованными. (Японскій способъ).

Геометрическіе узоры могутъ быть прямолинейные, криволинейные и смѣшанные. Геометрическое черченіе насъ учитъ не только техникѣ черченія, но и построенію разныхъ фигуръ. Соединяя рисованіе съ черченіемъ, мы учимся практически примѣнять разнаго рода узоры, въ основаніе которыхъ вошло геометрическое ихъ построеніе.

Къ фантастическимъ формамъ я отношу стильные ор-

наменты, утратившіе подобіе натуральной формы. Сюда относится: сочетаніе прямой и кривой линіи, сочетаніе разныхъ геометрическихъ фигуръ и стилизація живой природы.

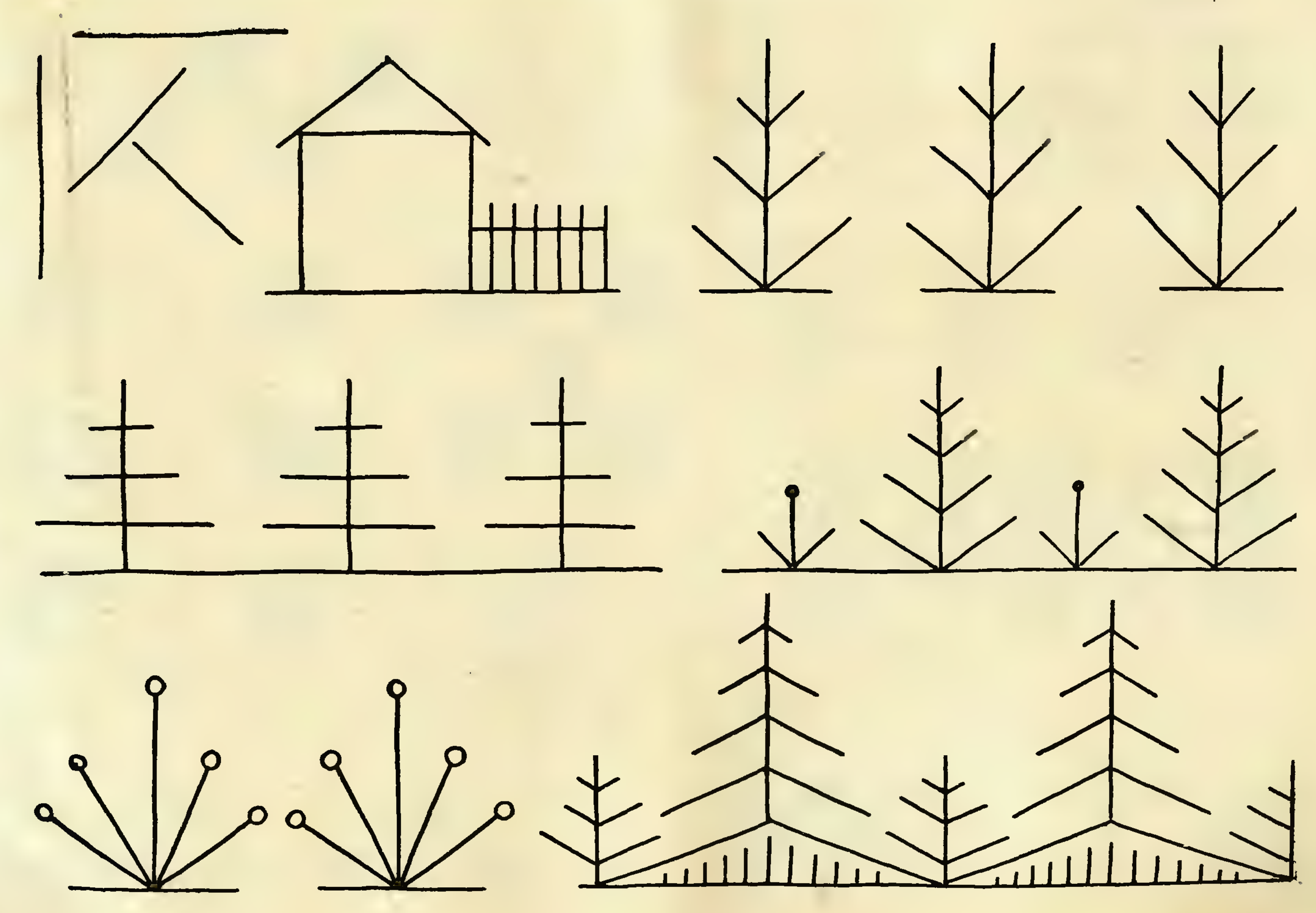
Составленію узоровъ предшествуетъ также цѣлый рядъ упражненій съ доски. Ученики должны имѣть въ памяти достаточное количество мотивовъ. Такъ какъ съ учениками перерисовать всѣ мотивы невозможно, то нѣкоторые попутно вывѣшиваются для наблюденія.

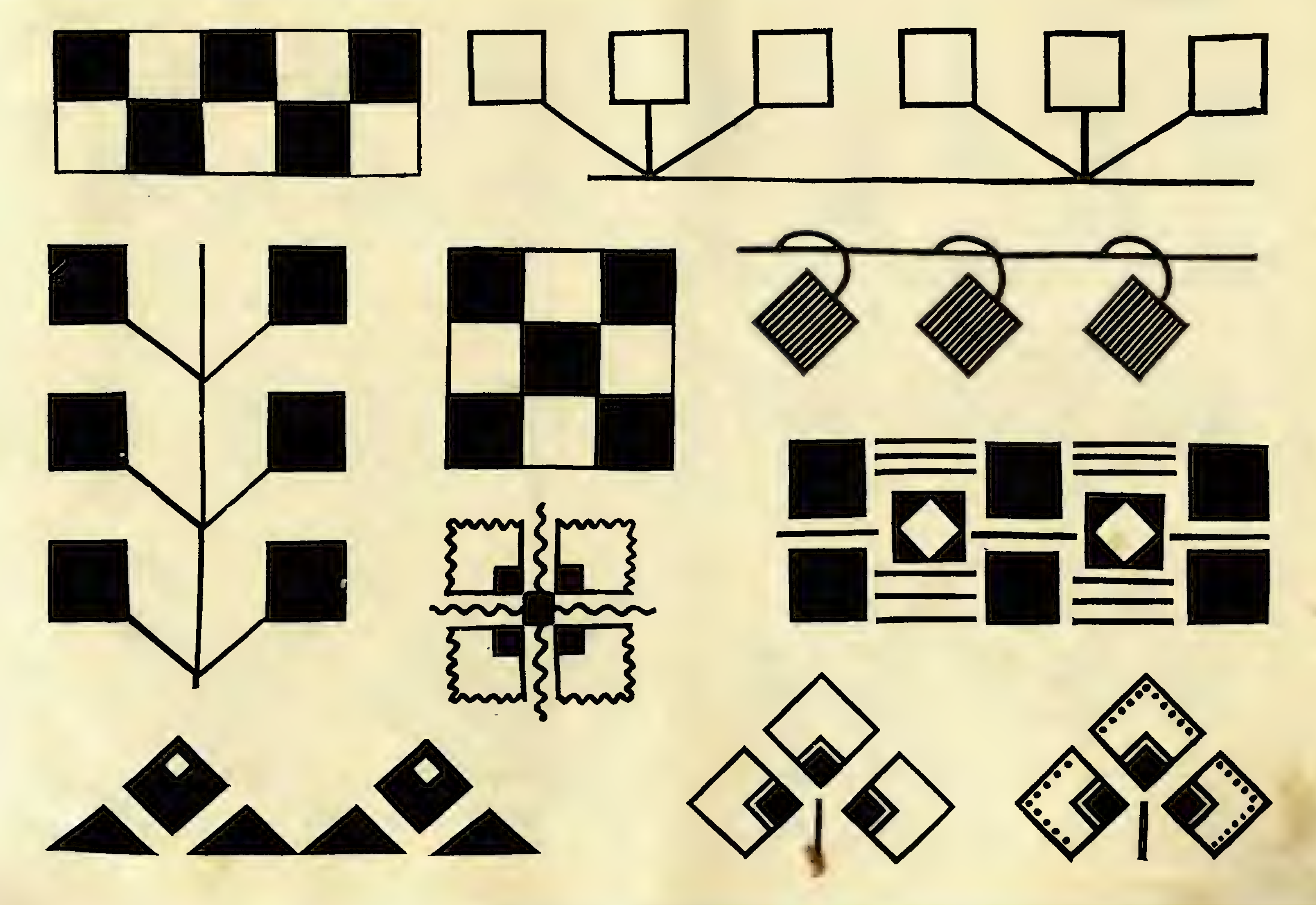
На листахъ 17, 18 и 19 помѣщены мотивы, взятые изъ стариннаго русскаго орнамента.

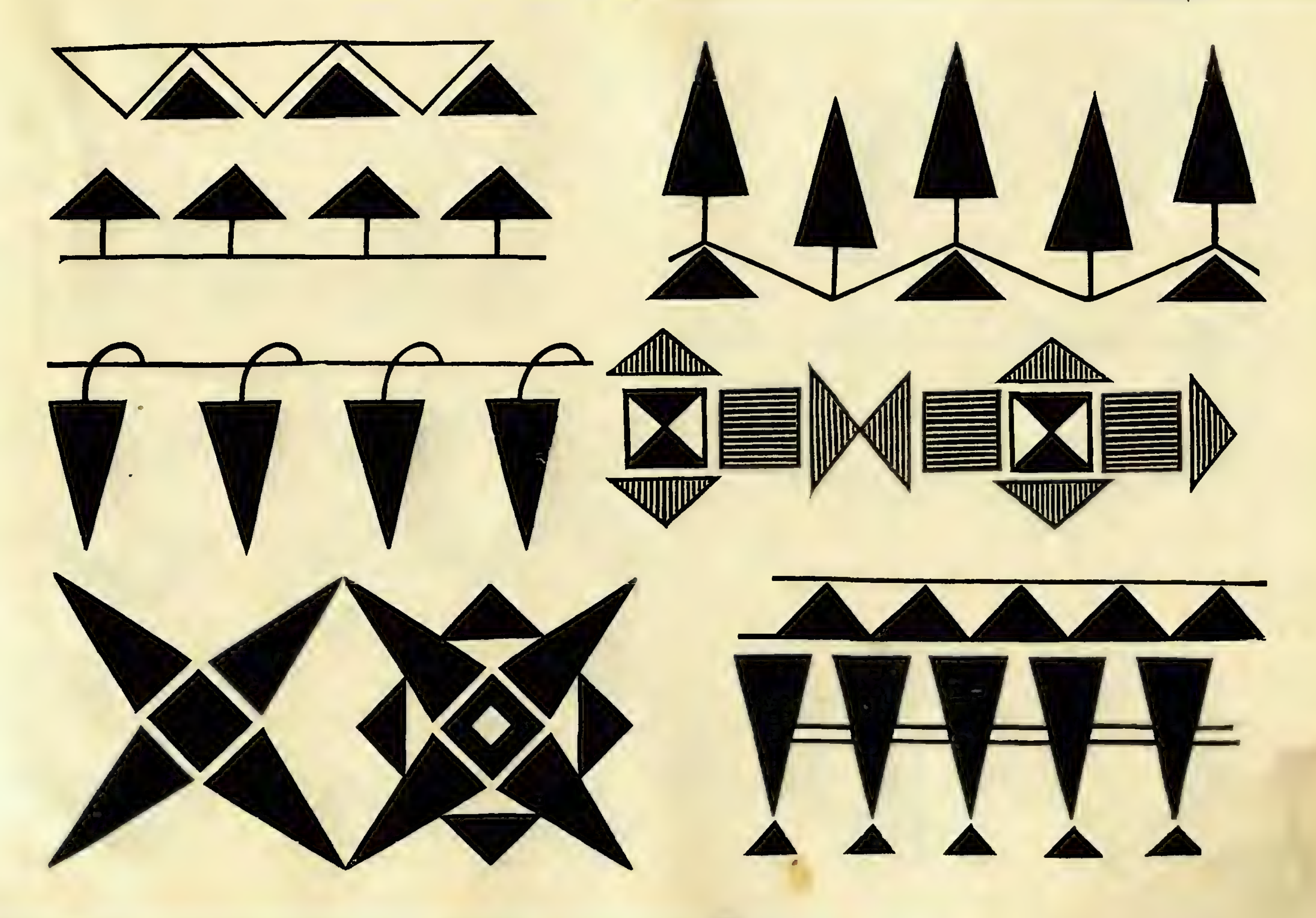
Послѣ пріобрѣтенія нѣкотораго графическаго навыка, имѣя достаточный запасъ мотивовъ, задается самостоятельная работа по композиціи. Напримѣръ: украсить рамку, календарь, коробку, обложку для тетради, пасхальныя яйца и т. п.

Домашнія работы, какъ наиболѣе развивающія индивидуальныя способности учениковъ, должны поощряться на всѣхъ ступеняхъ обученія.

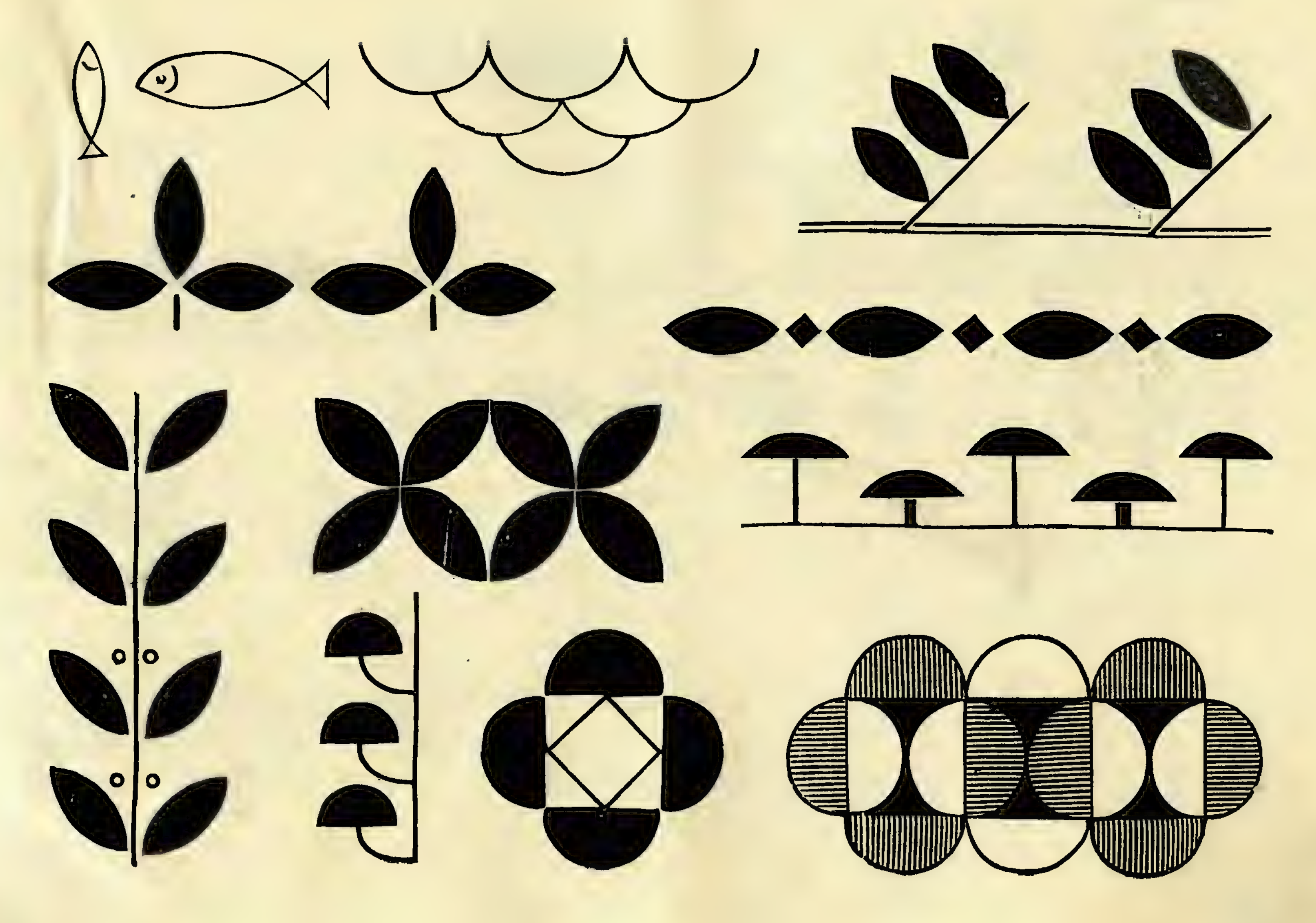
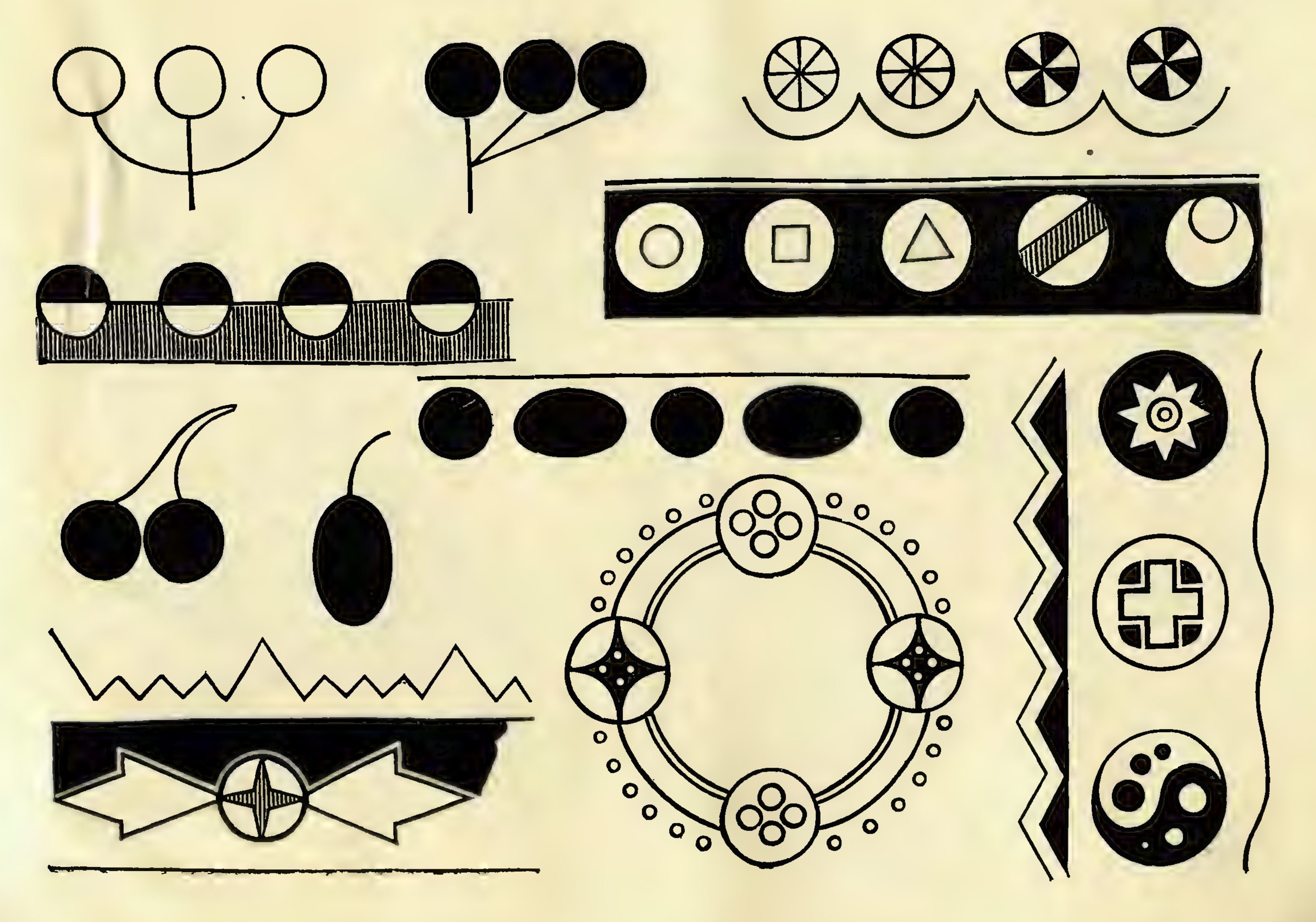
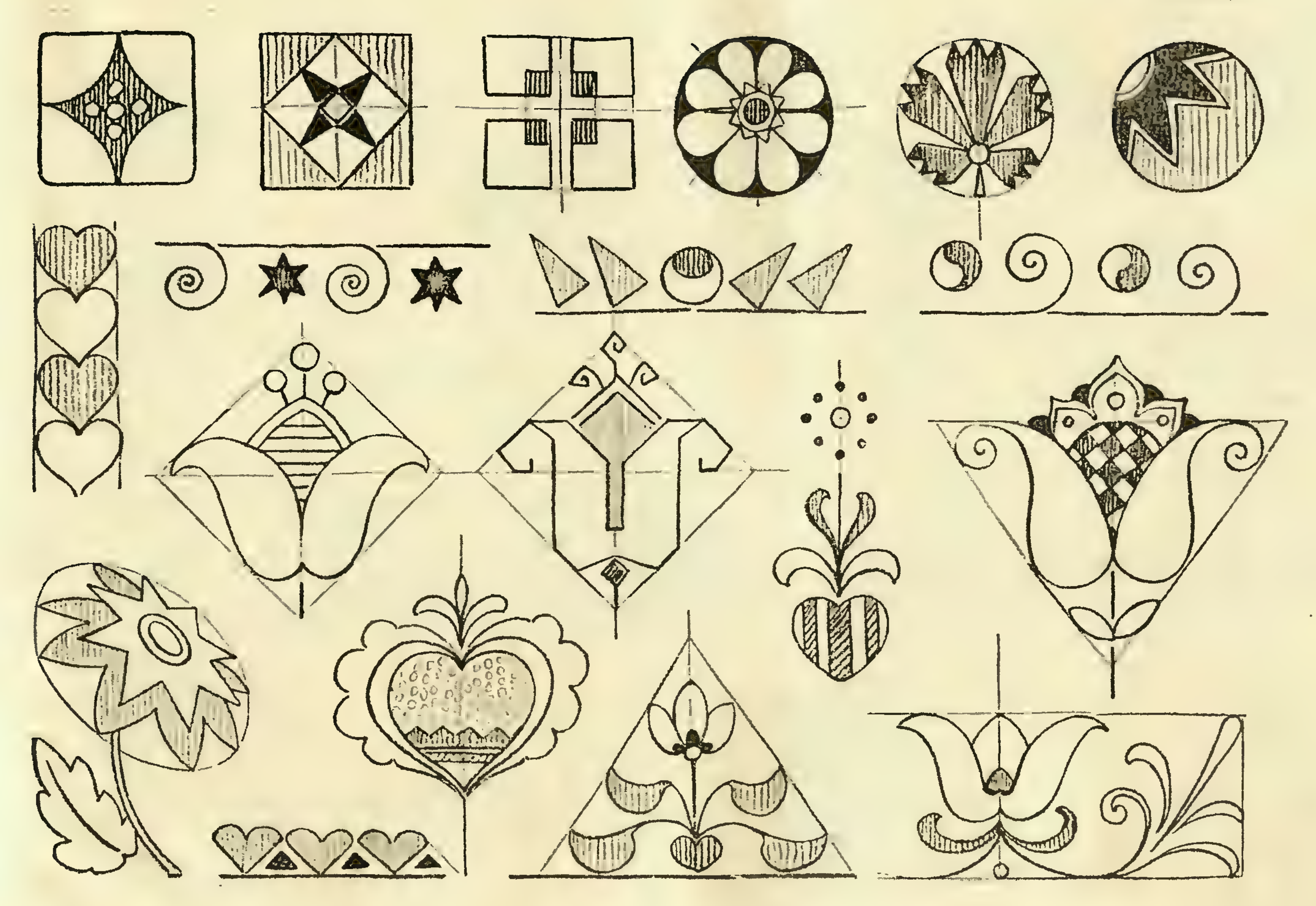

Таблица 5

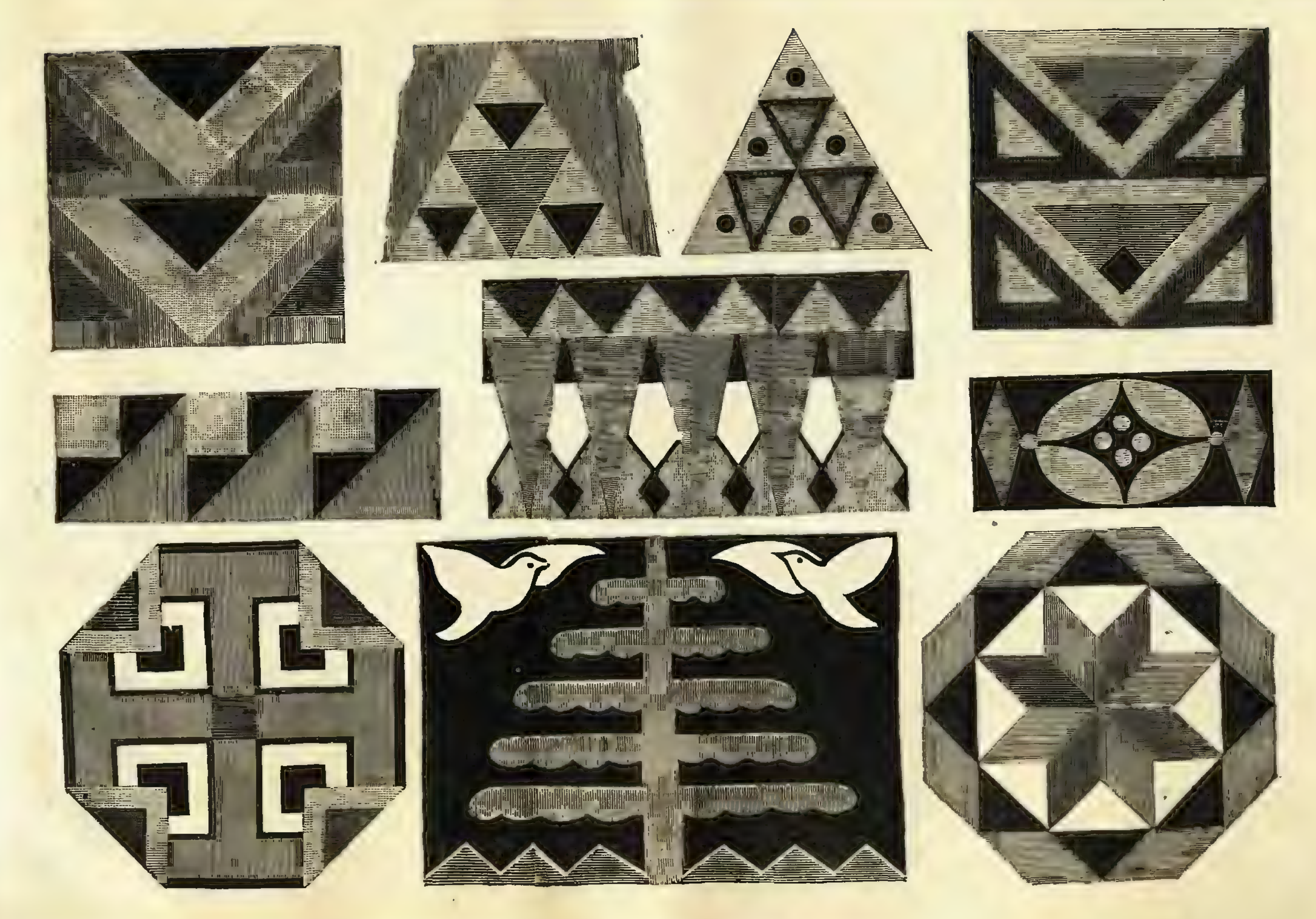

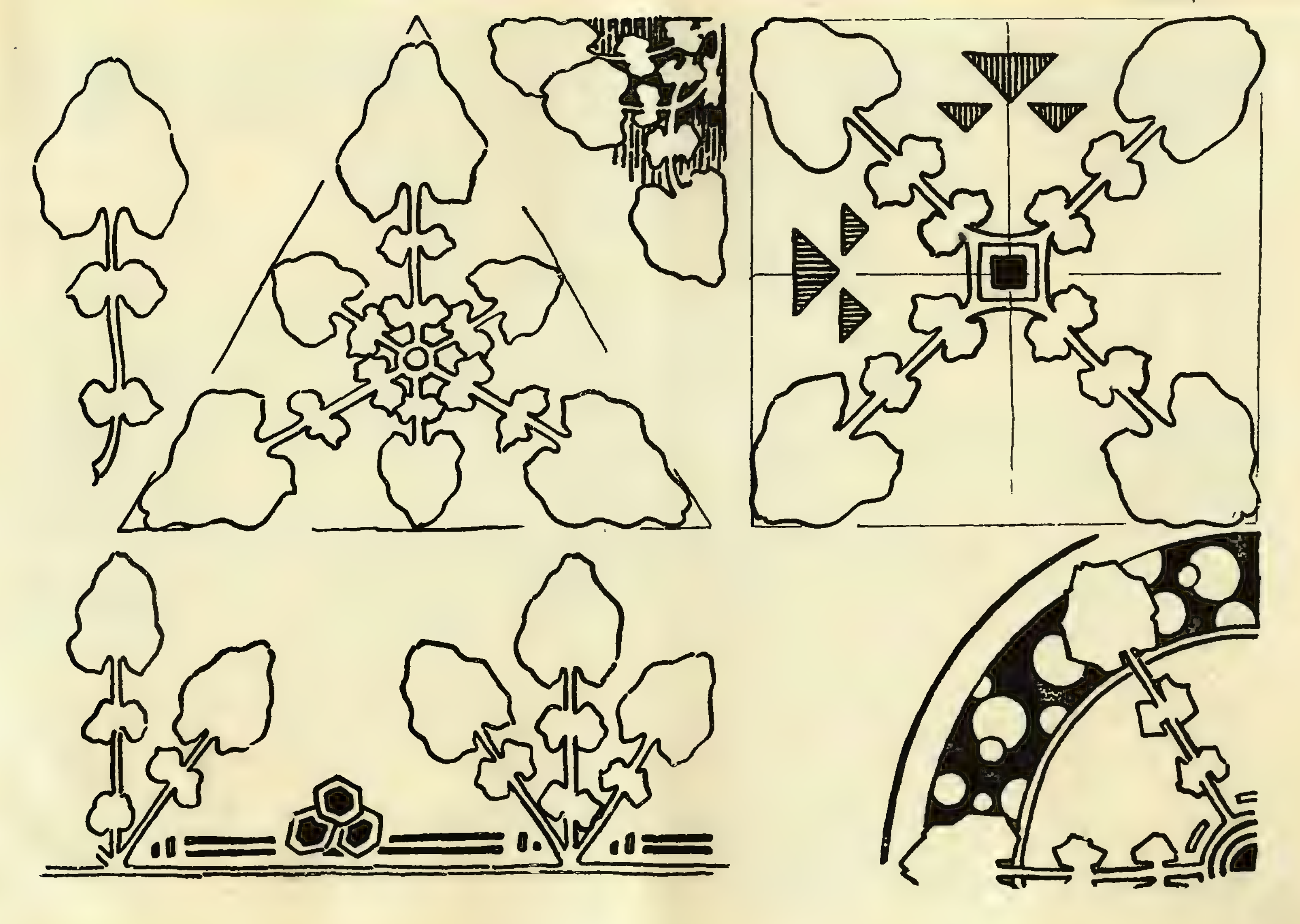

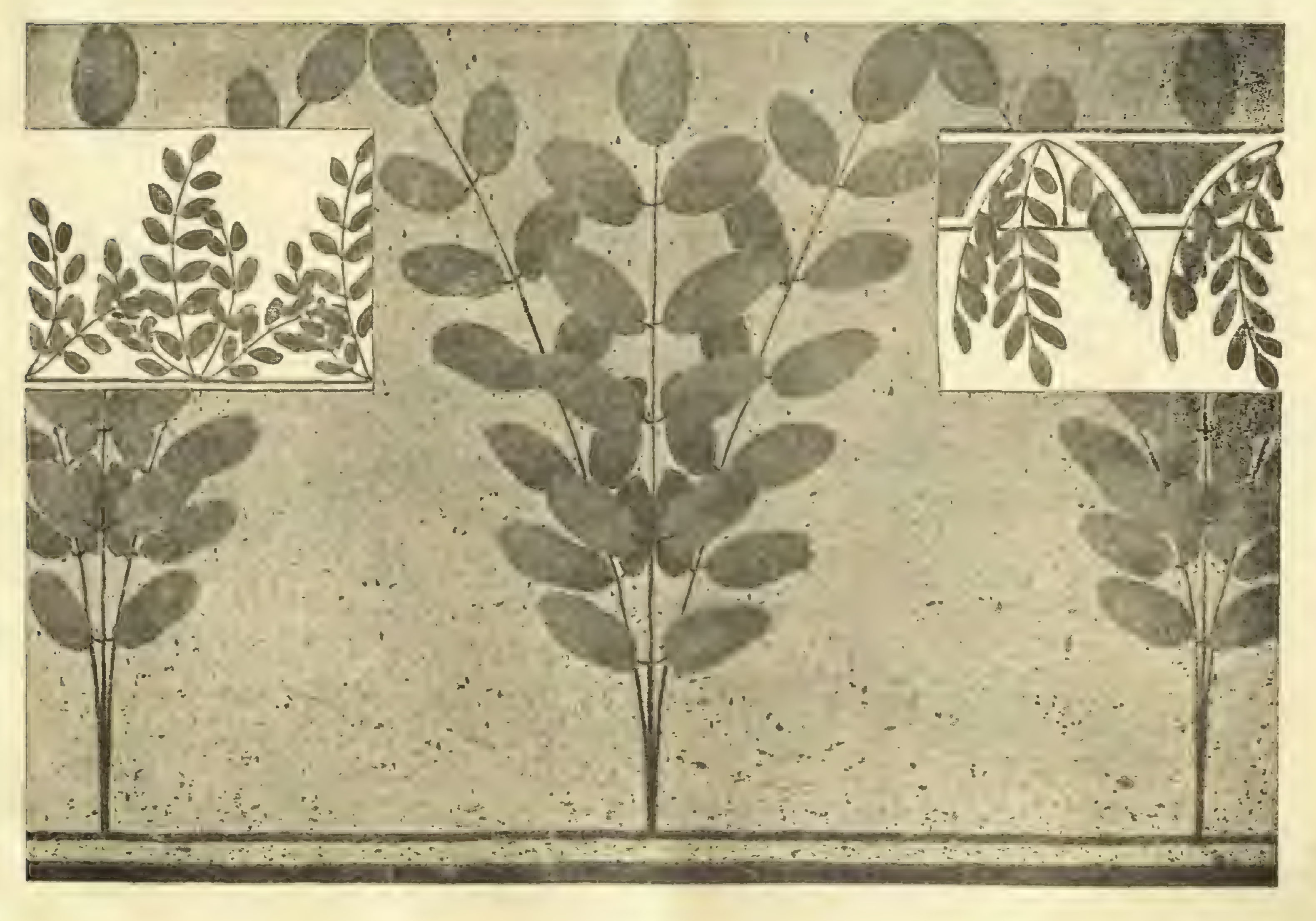

Мотивы для сочинений
Некрасов
Тетрадь

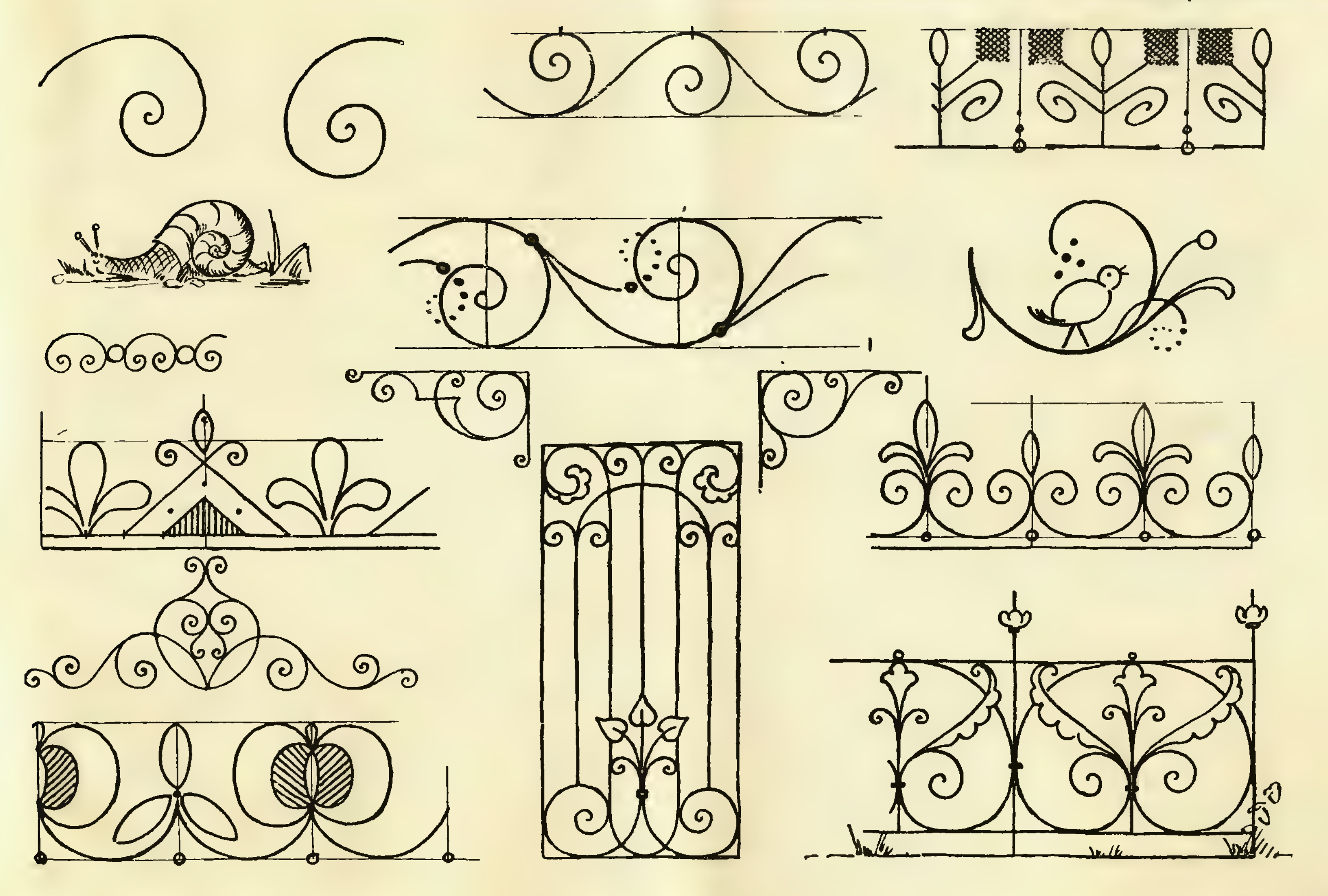

Ф. Шпала

С Натуры
Ф.Щ.

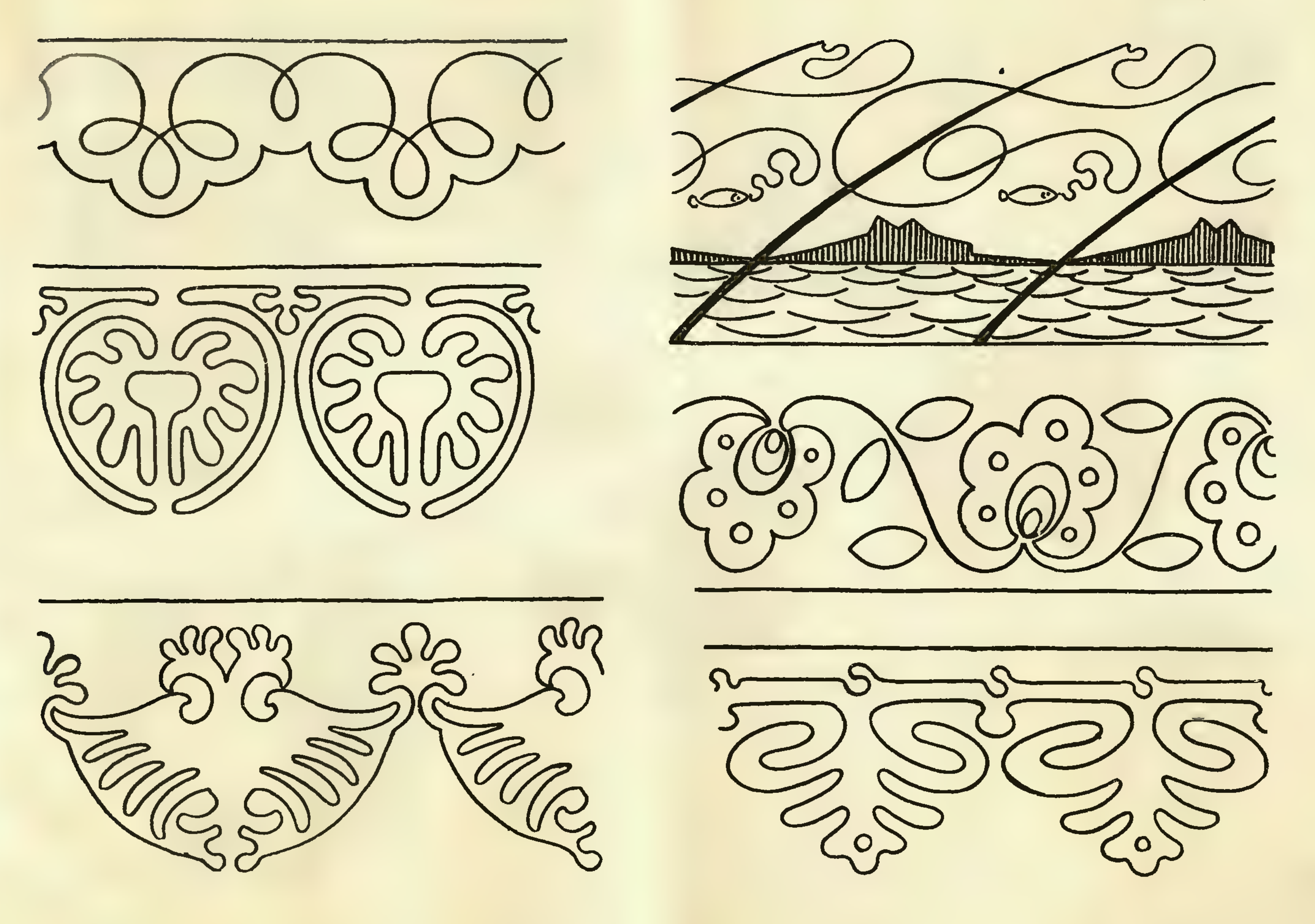

Таблица 17

ф. Шпола

Ф. Шмола

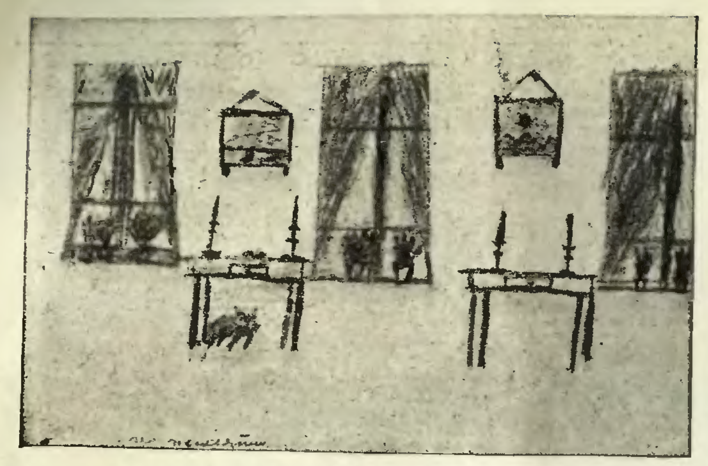

Наброски
с натуры

Таблица 21

Ф. Шпала

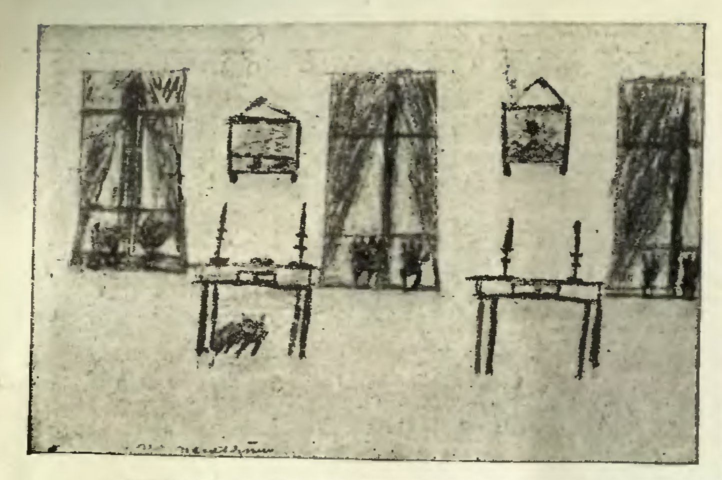
Таблица 22

Съ натуры
В. Самсоновъ

